

# IN BLUE

ANDREW ARMSTRONG



Aaron Jay Kernis  
George Gershwin  
William Grant Still  
Julia Perry  
Andrew Armstrong



Aaron Jay Kernis b.1960

**BEFORE SLEEP AND DREAMS**

- |   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| 1 | I. Before                  | 4.44 |
| 2 | II. Play Before Lullaby    | 3.12 |
| 3 | III. Lullaby               | 8.24 |
| 4 | IV. Lights Before Sleep    | 2.19 |
| 5 | V. Before Sleep and Dreams | 6.33 |

Julia Perry 1924–1979

- |   |                |      |
|---|----------------|------|
| 6 | <b>PRELUDE</b> | 1.55 |
|---|----------------|------|

George Gershwin 1898–1937

**THREE PRELUDES**

- |   |                                     |      |
|---|-------------------------------------|------|
| 7 | No.1 Allegro ben ritmato e deciso   | 1.43 |
| 8 | No.2 Andante con moto e poco rubato | 4.22 |
| 9 | No.3 Allegro ben ritmato e deciso   | 1.20 |

Andrew Armstrong b.1974

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 10 | <b>SHE FELL FOR A FLYFISHER</b>            | 5.36 |
|    | <i>dedicated to Susan and Gary Neumann</i> |      |

George Gershwin

- |    |                     |      |
|----|---------------------|------|
| 11 | <b>I GOT RHYTHM</b> | 1.21 |
|----|---------------------|------|

William Grant Still 1895–1978

**THREE VISIONS**

- |    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 12 | I. Dark Horsemen      | 1.26 |
| 13 | II. Summerland        | 4.45 |
| 14 | III. Radiant Pinnacle | 5.00 |

George Gershwin

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 15 | <b>RHAPSODY IN BLUE</b>                     | 16.22 |
|    | (composer's own arrangement for solo piano) |       |

**ANDREW ARMSTRONG** piano



## IN BLUE by ANDREW ARMSTRONG

It is quite the journey to open one's heart to Aaron Jay Kernis' *Before Sleep and Dreams*, which conjures the magical hour of children's bedtime. As the movement titles suggest, there are many chapters to this nightly ritual. But we find threads of innocence, luminescence, carefree play, and love running through them all alongside the parent's heavier melancholy for the past and concern for the future. The children's 'Play Before Lullaby', for example, allows itself here and there to launch unfettered into the ecstatic giggles of the moment before returning to the parent's watchful eye. 'Lullaby' allows us a deep look into the thoughts and heart of the cooing parent, revealing regrets and a dark aching that make all the more heroic the tender song mustered at the surface for the child's unencumbered sleep. The final movement, 'Before Sleep and Dreams' gives us, as parents, as stewards of generations to come, the chance for Hope, Gratitude, a sense that everything is just as it was meant to be, and the knowledge that having a ticket for this ride is our great, good fortune.

Julia Perry's *Prelude* makes an outsized impression in light of its short duration. To my ear (and heart), it occupies a special space between Thelonious Monk and church music of the American South. Perry was born in Kentucky, moved to Ohio, then trained musically at Westminster Choir College in New Jersey, as well as Tanglewood, Juilliard, and ultimately with the great Nadia Boulanger. The *Prelude* played here is of such uncertain tonality that the real constant is the repeated melodic gesture, 2-, 3-, and 4-step descents that try out and live through a variety of harmonic dressings, sometimes sumptuous, jarring, jazzy, spiritual, and more. The clangorous final chord is at least as surprising as it is emphatically conclusive.

In 1926, just two years after the smash-success of *Rhapsody in Blue*, George Gershwin performed a set of three preludes in New York City. The first and third are highly evocative of the same world as *Rhapsody*, bringing forward new chapters of crisp, energetic, jazzy gaiety; in stark contrast, the second *Prelude*, languid and beguiling, foreshadows his *Summertime*, still nearly a decade away. The listener sinks into the swelteringly slow speed of the Carolina Lowcountry; this is a porch one wants to sit on just a little longer.

My own composition, *She Fell for a Flyfisher*, is dedicated to my dear friends Susan and Gary Neumann. This short piece presents three scenes in quick, uninterrupted succession. First we see Gary the flyfisher gratefully greeting the splendor of dawn and distant bird-song in the Alaskan wilderness. This ardor gives way to bubbling waters which roll in the piano's bass; Gary makes a cast; a naughty fish taunts him; he dives after it; the musical intensity rises until suddenly we're left uncertain – who won, Gary or the fish? At last, Gary returns home to his beloved Susan. Warmth and the joy of homecoming pervade, nevertheless with just a hint of bittersweetness as Gary leaves behind the wilderness, at least for now.

What need one say about 1930's *I Got Rhythm*, by Gershwin? The piano piece drawn from the *Girl Crazy* tune has spunk, sophistication, derring-do, warmth, and a beat to make you dance and smile; who could ask for anything more?

Returning to deeper terrain, William Grant Still's *Three Visions* conveys a distinctive perspective on death and the afterlife. 'Dark Horsemen' snatches our perished souls up without warning, dragging us off to our uncertain fate beyond this life. Sounds of galloping hooves and shrieking, frightful horsemen are unmistakable here. Lucky for us, we are deposited in 'Summerland', Still's word for heaven. Here is a vision of blissful paradise that lies somewhere between the worlds of *Clair de Lune* and Bill Evans' solo jazz piano. The final vision, 'Radiant Pinnacle', takes a step further, into esotericism, a sense of pacing and harmonic movement that is truly in its own world.

As Gershwin's *Rhapsody in Blue* turns 100 on February 12, 2024, it was destined to be the closer for this celebration of great American compositions. I love the piece beyond all measure. I'll never forget the first time I walked off-stage having performed it: I felt guilty for having spent all that time on stage without mustering a single furrowed brow. It was all just so much FUN! Gershwin famously saw the *Rhapsody* as a 'musical kaleidoscope of America, of our vast melting pot, of our unduplicated national pep, of our metropolitan madness.' Here in the solo version made by the composer, the piano gets to imitate a wailing clarinet and a bass clarinet, trumpets with plungers, and the whole band blaring away on that irresistible Final Act strut. When it's all said and done, it's about the most guilt-free romp one can find!

## IN BLUE von ANDREW ARMSTRONG

Es ist ein ziemlicher Weg, sich für *Before Sleep and Dreams* von Aaron Jay Kernis zu öffnen, das die magische Stunde der Schlafenszeit für Kinder heraufbeschwört. Wie aus den Titeln der einzelnen Sätze hervorgeht, besteht dieses nächtliche Ritual aus vielen Kapiteln. Aber wir finden durch sie alle Fäden der Unschuld, des Leuchtens, des unbeschwerten Spiels und der Liebe, zusammen mit der stärkeren Melancholie der Eltern über die Vergangenheit und der Sorge um die Zukunft. Das Kinderlied „Play Before Lullaby“ zum Beispiel erlaubt sich hier und da, ungehindert in das ekstatische Kichern eines Augenblicks einzutauchen, bevor es wieder zum wachsamem Auge der Eltern zurückkehrt. „Lullaby“ ermöglicht uns einen tiefen Einblick in die Gedanken und das Fühlen eines liebenden Elternteils und offenbart Bedauern und einen dunklen Schmerz, der das zarte Lied, das an der Oberfläche für den unbeschwerten Schlaf des Kindes gesungen wird, umso heroischer macht. Der letzte Satz, „Before Sleep and Dreams“, gibt uns als Eltern, als Sachwalter kommender Generationen, die Chance auf Hoffnung, Dankbarkeit, und das Gefühl, dass alles so ist, wie es sein sollte, und das Wissen, dass wir auch einen Fahrschein haben, denn diese Fahrt ist unser großes Glück.

Julia Perrys *Prelude* wirkt aufgrund seiner kurzen Dauer überdimensioniert. Für mein Ohr (und mein Empfinden) nimmt es einen besonderen Raum zwischen Thelonious Monk und der Kirchenmusik des amerikanischen Südens ein. Perry wurde in Kentucky geboren, zog nach Ohio und absolvierte ihre Musikausbildung dann am Westminster Choir College in New Jersey sowie in Tanglewood, Juilliard und schließlich bei der großartigen Nadia Boulanger. Das hier gespielte Präludium hat eine so ungewisse Tonalität, dass die eigentliche Konstante der wiederholte melodische Gestus, die 2-, 3- und 4-stufigen Intervallabstiege sind, die eine Vielzahl harmonischer Gestalten ausprobieren und durchleben, manchmal üppig, schrill, jazzig, spirituell und mehr. Der lauschende Schlussakkord ist mindestens ebenso überraschend wie nachdrücklich abschließend.

Im Jahr 1926, nur zwei Jahre nach dem Riesenerfolg von *Rhapsody in Blue*, führte George Gershwin drei Präludien in New York City auf. Das erste und dritte erinnern stark an die Welt von *Rhapsody* und eröffnen neue Kapitel voller knackiger, energiegeladener und jazziger Fröhlichkeit. Im krassen Gegensatz dazu lässt das zweite Präludium, träge und betörend, sein Stück *Summertime* vorausahnen, das aber noch fast ein Jahrzehnt in der Zukunft liegt. Der Hörer versinkt im drückend langsamen Tempo des Lowcountry in Carolina; das ist eine Veranda, auf der man gerne noch etwas länger sitzen möchte.

Meine eigene Komposition, *She Fell for a Flyfisher*, ist meinen lieben Freunden Susan und Gary Neumann gewidmet. Dieses kurze Stück präsentiert drei Szenen in schneller, ununterbrochener Folge. Zuerst sehen wir Gary, den Fliegenfischer, der dankbar die Pracht der Morgendämmerung und den fernen Vogelgesang in der Wildnis Alaskas begrüßt. Diese Begeisterung weicht sprudelnden Wassern, die im Bass des Klaviers erklingen. Gary macht einen Angelversuch; ein böser Fisch verspottet ihn; er taucht hinterher. Die musikalische Intensität steigt, bis wir plötzlich nicht mehr wissen: Wer hat gewonnen, Gary oder der Fisch? Schließlich kehrt Gary nach Hause zu seiner geliebten Susan zurück. Wärme und die Freude über seine Heimkehr sind allgegenwärtig, allerdings mit einem Hauch von Bittersüße, als Gary die Wildnis hinter sich lässt, – zumindest für den Moment.

Was soll man über *I Got Rhythm* von Gershwin aus dem Jahr 1930 sagen? Das Klavierstück aus *Girl Crazy* hat Drive, Raffinesse, Wagemut, Wärme und einen Beat, der Sie zum Tanzen und Lächeln bringt. Wer könnte sich mehr wünschen?

Um auf eine tiefgreifendere Ebene zurückzukommen, vermittelt William Grant Stills *Three Visions* eine einzigartige Perspektive auf den Tod und das Leben nach dem Tod. „Dark Horsemen“ greift sich unsere toten Seelen ohne Vorwarnung und entführt uns in unser ungewisses Schicksal jenseits dieses Lebens. Das Geräusch galoppierender Hufe und kreischender, furchterregender Reiter ist hier unverkennbar. Zu unserem Glück sind wir im „Summerland“ untergebracht, Grant Stills Wort für den Himmel. Hier ist eine Vision eines glückseligen Paradieses, das irgendwo zwischen den Welten von *Clair de lune* und dem Jazz für Soloklavier von Bill Evans verortet ist. Die letzte Vision, „Radiant Pinnacle“, geht noch einen Schritt weiter, in die Esoterik, ein Gefühl von Tempo und harmonischer Bewegung, das wirklich in einer eigenen Welt beheimatet ist.

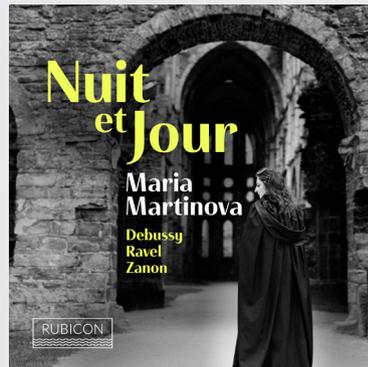
Da Gershwins *Rhapsody in Blue* am 12. Februar 2024 100 Jahre alt wird, sollte es der krönende Abschluss dieser Feier großer amerikanischer Kompositionen werden. Ich liebe das Stück über alle Maßen. Ich werde nie vergessen, wie es war, als ich die Bühne verließ, nachdem ich es zum ersten Mal aufgeführt hatte: Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich die ganze Zeit auf der Bühne verbracht hatte, ohne eine einziges Mal die Stirn zu runzeln. Es hat alles einfach so viel SPASS gemacht! Gershwin betrachtete die *Rhapsody* bekanntlich als „musikalisches Kaleidoskop Amerikas, unseres riesigen Schmelztiegels, unserer einzigartigen nationalen schwungvollen Begeisterung, unseres großstädtischen Wahnsinns“. Hier in der Soloversion des Komponisten imitiert das Klavier eine klagende Klarinette und eine Bassklarinetten, Trompeten mit Ventilen und die ganze Band schmettert diesen unwiderstehlichen Schlussakt. Wenn alles gesagt ist, geht es letzten Endes um den größten Spaß ohne jegliche Schuld, den man finden kann!

*Übersetzung: Anne Schneider*



*South Carolina's USCB Chamber Music is proud to support the brilliant talent of Andrew Armstrong and an extraordinary selection of American music by underwriting his new album In Blue, a thoughtful tribute to the diversity of the American music tableau and a joyous celebration of Rhapsody's first 100.*

ALSO AVAILABLE ON RUBICON CLASSICS



Nuit et Jour  
Maria Martinova  
RCD1108



Présence lointaine  
Sofya Melikyan  
RCD1113



Alexander Ullman  
Liszt  
RCD1057



Sonya Bach  
Mussorgsky  
RCD1118

Executive producer: Matthew Cosgrove

Producer: Simon Kiln

Engineer: Arne Axelberg

Recording: St Jude-on-the-Hill, London, August 2022

Publishers: Associated Music Publishers Inc. (1–5); Hildegard Publishing Company (6);

© Andrew Armstrong (10); William Grant Still Music (12–14)

Cover design: Paul Marc Mitchell for WLP London Ltd 

Photography © Benjamin Ealovega

Design, layout; editorial: WLP London Ltd

© 2024 Andrew Armstrong © 2024 Rubicon Classics Ltd



RCD1112